

中国古典文学作品选读

柳永周邦彦词选注

2.844

上海古籍出版社

I222.844

71

3

中国古典文学作品选读

柳永 周邦彦词选注

LIUYONG ZHOUBANG YAN CI XUANZHU

周子瑜 选注

上海古籍出版社

B.4.4.11

中国古典文学作品选读

柳永周邦彦词选注

周子瑜 选注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本787×960 1/32 印张4.625 插页2 字数91,000

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-5325-0458-1

I·262 定价: 2.00元

《中国古典文学作品选读》

出版说明

我国具有灿烂的文化传统。在提高全民族的科学文化水平、迅速实现四个现代化的新长征中，为了批判继承我国古代优秀的文学遗产，给繁荣社会主义文化提供有益的借鉴，我社编辑出版这套《中国古典文学作品选读》。

这是一套普及性的读物。遵照党的“百花齐放”、“古为今用”的方针，选录历代具有一定代表性的优秀作品，包括诗、词、散文、小说、戏曲、书信、日记等各种体裁，采用选注、选译等方式分册出版，以有助于具有中等文化程度的读者阅读、欣赏原作。

这套丛书是在原中华书局上海编辑所出版的《古典文学普及读物》的基础上，重新加以扩充、修订的。欢迎广大读者对我们的工作多提批评、建议。

上海古籍出版社

前 言

在北宋文学发展史上，柳永、周邦彦每每是被同称并举的。这是由于两位著名词人在词的创作上有许多共同点，在词的品格上属于同一类型，而周词对于柳词又有着直接继承发展的关系。

柳永(980?—1053)，原名三变，字景庄，又字耆卿。排行第七，又称柳七。官至屯田员外郎，世称柳屯田。祖籍河东(今山西省)，后徙居崇安(今属福建省)，家住该县东南八十里的籍溪白水村金鹅峰下。北宋初，崇安已是个文化之乡，学人辈出。柳永的祖父名崇，以儒学闻名。父亲名宜，入宋后为太宗雍熙二年(985)进士。柳永弟兄共三人，即三复、三接和三变，先后登进士第，并且都有文名，时称“柳氏三绝”。

柳永少年时，在家勤奋攻读，醉心音律，喜爱吟咏诗词。一次，他游武夷山，就连写了五阙《巫山一段云》，初步显露了词才。至今，白水村群众还矜夸柳永是他们的“鹅仔峰下一枝笔”哩！柳永早就一心要到汴京游学，伺机走上科举仕进的道

• 1 •

路。当时，北宋正进入承平时期，京都汴梁更是繁盛至极，“八荒争凑，万国咸通。”（南宋孟元老等著《东京梦华录》）；而达官显贵们竞夸奢侈，征歌选舞，极尽享乐的能事。同时，由于市民阶层的扩大，也有多种多样文艺娱乐的需求，他们到处争唱新声、新腔、新调。在这种文艺新风的陶冶下，柳永就禁不住以民间俚曲为基础，勇创新曲新词，逐渐成了蜚声词坛的新秀，深受乐工和歌伎们的欢迎。这正如南宋叶梦得《避暑录话》所记载的：“柳耆卿为举子时，多游狭邪，善为歌辞，教坊乐工每得新腔，必求永为辞，始行于世，于是声传一时。”柳永所创作的新调新词，逐渐地扩大影响，不仅为市民们传唱，也传入宫中，得到大臣们以至皇帝的欣赏。

宋仁宗赵祯虽然对柳词暗自喜爱，可他作为皇帝又不得不以“留心儒雅，务本向道，深斥浮艳虚华之文”（南宋吴曾《能改斋漫录》）相标榜。因此，他亲自出面，阻挠柳永进入仕途，不让这位“薄于操行”（南宋胡仔《苕溪渔隐丛话》引《艺苑雌黄》语）、“好为淫冶讴歌之曲”（吴曾《能改斋漫录》）的举子登进士第。柳永在遭到当今皇帝的排斥以后，知道自己仕进无望，便进一步“日与儇子（轻浮灵巧的人）纵游倡馆酒楼间，无复检率”。针对宋仁宗“且去填词”的斥责，他把自己这种境遇下的文艺创作活动，嘲解为“奉旨填词”

《参阅《苕溪渔隐丛话》引《艺苑雌黄》》。后来他大约不止一次地离开汴京，四出漫游，南到苏州、杭州、会稽（今浙江省绍兴市），西去荆湖（今湖南、湖北二省）、成都等地。这样广泛的漫游，孤苦凄凉，形如流浪，但是大大开阔了他的眼界，丰富了创作生活，使艺术技巧日益精熟。评者公认，柳词尤其工于羁旅行役的描述。他的许多名篇就产生于漫游之中。

景祐元年（1034）正月，仁宗传诏：“进士五举年五十，……虽试文不合格，毋辄黜，皆以名闻。”（毕沅《续资治通鉴》第2册第906页）屡试不第的柳三变，听到这个旨意，决定再次前往应试，终于进士及第。这时，他已是五十岁出头的老人了。

柳永及第后不久，授任睦州（今浙江省建德县）团练使推官（掌理簿书记事一类的下属小官），开始了他十来年的仕宦生涯。以后相继出任过昌国县（今浙江省定海县）晓峰盐场盐监和华州华阴县（今属陕西省）令等地方官。任职期间，他一方面勤于新词创作，写出了一些佳作；一方面恪守职能，深切地同情和体恤民众疾苦。例如他在睦州时，因吏治才能曾受到知州吕蔚的赏识和举荐升官；在晓峰盐场时所写的长诗《煮海歌》，表现盐民的苦难生活和作者的怜悯心情，成为具有强烈现实精神的宋诗名篇。

地方小官做得久了，柳永不免发出“游宦成

羁旅”的慨叹。大约庆历初，柳永进京谋求转调京官。据说，当时碰上太史上奏有老人星(南极星)出现，古人以为是个瑞兆，仁宗诏令朝臣赋词称颂。柳永也填了一阕《醉蓬莱》奏呈。想不到词意触犯禁忌，得罪了仁宗。再加上他拜诣宰相晏殊时，受了一顿奚落，说：“殊虽作曲子，不曾道‘彩线慵拈伴伊坐’！”(参阅北宋张舜民《画墁录》)这样一来，眼看着谋求改官的努力要化为泡影。最后他决计把使用至今的三变名字改为永，经过吏部考核，才得以转为京官。(见《能改斋漫录》)。此事，大约已在庆历五年(1045)了。估计还做过一些小京官，最后仕至工部屯田员外郎。

关于柳永填词《醉蓬莱》忤旨得罪一事，另据南宋黄昇《花庵词选》记载：宋仁宗“自此不复擢用”，使他“流落不偶”，似乎事情发生在柳永做了屯田郎以后。无论如何，词人晚年去官，再次流落江南，在一些词作中一再慨叹“游宦区区成底事”，“念名利，憔悴长萦绊”，灰心至极，却属实有。

皇祐五年(1053)，词人南游途中，在润州(今江苏省镇江市)贫病交加中死去，后来被移葬于丹徒(今属江苏省)。

柳永一生，除了他作地方官吏时写过很少的诗(仅传世一篇《煮海歌》)外，全部精力用在词的

创作上。有《乐章集》传世，存词一百九十四阕。这些作品的影响是深远的。南宋叶梦得《避暑录话》引用一位从西夏归朝的官员话说：“凡有井水饮处，即能歌柳词。”南宋罗大经《鹤林玉露》载：金主亮闻歌柳词《望海潮》“三秋桂子，十里荷花”句，“遂起投鞭渡江之志”。甚至还流行到了国外，《高丽史·乐志》就载有柳词。

从词的发展史看，柳永的主要贡献，在于创制新声，发展了慢词，结束了晚唐五代以来小令占居词坛统治地位的局面。慢词曲调缓慢，字数多，具有丰富的表现力。慢词虽不是柳永的发明，因为它早见于唐代的敦煌曲子之中，但柳永确是首创大量填写慢词，引起人们的仿效，成为北宋慢词的开山祖。在他的《乐章集》中，慢词有一百零三阕，约占作品总数的百分之六十。柳永运用慢词这一通俗性文艺形式，填制新作，它的革新意义，较之唐代刘禹锡运用《竹枝词》民间文艺形式创作绝句的革新意义，恐怕有过之而无不及。

由于柳永接近下层人民，又多用容量较大的慢词形式创作，便扩大了词的题材和主题。举凡都市繁华、节令风俗、羁旅行役、官场失意、感喟今古等等的抒写，在他以前及同时代词人的笔下都极少涉及，更未作集中表现。此外，柳永在以歌伎生活为表现对象的作品中，常常是带着怜悯心情去反映她们痛苦遭遇的，有时还表达了他和

她们之间在长期接触中和共同具有的文艺旨趣基础上所建立的真挚爱恋。这一点是在封建礼教禁锢下的一个大胆创举,也是社会发展的必然现象。因为随着市民阶层的壮大和他们对文化需求的增长,必会使有些文人墨客和艺伎等人亲密交往起来并作出文艺反映的。看到了柳永,再看看关汉卿、冯梦龙等人,事情就不难理解了。柳永正是以他精湛的笔触,广泛的题材,多样的主题,对北宋前期的所谓承平局面作了真实而又多方面的反映,灌注了相当深厚的现实精神,“备足无余,形容盛明,千载如逢当日”(宋人李之仪评语)。

柳词在艺术手法上不只是沿袭,更有所创新。精于铺叙,惯用白描,常常吸取“明白而家常”(清刘熙载《艺概》)的通俗语言,摹难状的景,抒难达的情,既能非常自然纯朴,又能音律和谐,形成了柳词显著的艺术特色。其中铺叙一法,“曲处能直,密处能疏,寡(矫健)处能平”(清冯煦《蒿庵论词》)。这些对苏轼、周邦彦、辛弃疾、姜夔、吴文英等都有直接的影响,给后世提供了宝贵经验。

柳词的缺点,无庸讳言也是存在的,甚至是严重的。首先,在涉及歌伎生活和个人愁怨的作品中,有色情描写和颓废思想。有的作品颂扬皇恩,粉饰太平。这是封建性糟粕。其次,柳词虽精于铺叙形容,但往往缺乏曲折回环之趣,结构

松散平直。第三、柳词的语言,虽显示通俗本色,可有时失于锤炼,未免粗率。

周邦彦(1056—1121),字美成,号清真居士,钱塘(今杭州市)人,生长于书香门第。他是文人词的集大成者,为两宋格律词派的开创者。

周邦彦少年时,生活在繁华的钱塘城里,一方面潜心攻读,精研音律,“博涉百家之书”(《宋史》本传);另方面又行为少检点,“性落魄不羁”(南宋王偁《东都事略》)。宋神宗赵顼元丰二年(1079),朝廷配合新法的推行,对学制作了改革,增加了太学生名额。周邦彦被选送到汴京,作了太学的内舍生。元丰六年(1083)七月,他向神宗献了一篇《汴都赋》,内容包含有对新法的颂赞,行文多古文奇字,神宗大加赏识,提拔他作了太学正。周邦彦以少年学子,生活在当时“歌台舞席,竞赌新声”(宋翔凤《乐府余论》)的汴京,加上他知音协律,很快就卷进上层社会诗酒交游、倚红偎翠的时潮中。这个时期,周词是以软媚绮丽为风格特点的。

哲宗赵煦继位,政权掌握在他母亲高太后手里。她废止新法,放逐变法派分子,起用保守派人物。周邦彦是支持变法的,又不能趋势取容,终于被贬到庐州(今安徽省合肥市)任州学教授。任满后,他远游荆州、长安等地。从离京到远游结束,足有七年之久。元祐八年(1093)二月至绍

圣三年(1096)二月,周邦彦又当了三年溧水县(在今江苏省)令,颇有政绩。他流宦江南的这十年,是他最感失意和苦闷的时期,低吟悱恻,懒听管弦,真憔悴了这位“江南倦客”!

元祐八年(1093),哲宗亲政,一度决心继承父皇神宗的大业,又推行新法,重新起用变法人物。绍圣四年(1097),周邦彦奉召自溧水返京,任国子监主簿。他回朝以后的二十余年间,虽曾几次外放知州、知府,可大部分时间在朝供职,又先后任秘书省正字、校书郎、考功员外郎、卫尉宗正少卿兼议礼局检讨、秘书监、徽猷阁待制并提举大晟府(音乐院)等。卿、监一类官职虽然不小,实际上都是闲散官职。这一阶段,周词艺术臻于成熟,风格沉郁顿挫,韵律精美。

周邦彦在大晟府任主要官员时,却不像其他一些大晟词人如万俟咏、晁端礼等人那样,制作歌词,称颂圣德,粉饰太平。这样,就可能使徽宗赵佶对他有所不满。宣和元年(1119),他被赶出大晟府,出知顺昌府(今安徽省阜阳市)。宣和二年(1120),再徙知处州(今浙江省丽水县),同年罢官,提举南京鸿庆宫。时当方腊起义,周邦彦曾一度避居故乡钱塘。宣和三年(1121)返回南京,同年病故于鸿庆宫斋所,年六十六岁。周邦彦生命行将结束的这几年,词作老硬,也增强了悲愤颓唐的色调。

周邦彦有《清真集》(一名《片玉词》)传世。南宋陈元龙作注。一九八一年中华书局出版的由吴则虞先生校点的《清真集》，共收词二百零六阙。周词，可依据他少年得志、流宦南国、回朝供职、晚年贬徙的生活历程，分做四个时期。词作的风格特点是蕴藉典雅工丽，这和以通俗易懂为特色的柳词，有明显的差异。

周邦彦对于词的发展，主要贡献在于使词法精严，声律规范化，即完成了词的格律化工程，从而开创了两宋的格律词派。《四库全书提要》指出：“邦彦妙解声律，为词家之冠，所制诸调，非独昔之平仄宜遵，即仄字中上、去、入三音，亦不容相混，所谓分刊节度，深契微茫，故千里和词，字字奉为标准。”就这一点说，他比柳永、苏轼都进了一步。

周词的题材和主题，虽然较之苏轼的词篇大为逊色，没有取得那样的思想高度和社会深度；可是经由柳永所开拓的词的表现疆域，他都有所涉及，有所发展。词人不仅带着同情心写出了大量的反映歌伎悲欢生活的作品，也以多种艺术手法去抒写羁旅愁思、政治失意、述史咏怀，以及描绘城市繁华和优美的山川风物。如果说柳永的咏物词还不多见、也写得不够细腻的话，那么周邦彦的咏物词就写得十分出色了，正如黄蓼园在评论《六丑·蔷薇谢后作》时所说的：“人巧极而天

工生矣!”(《蓼园词选》)

周词继柳词之后,也多用慢词,因而也多采用铺叙写法。不过,周邦彦力求补救柳词铺叙形容时所出现的平直袒露的毛病,很讲究曲折回环的审美效果。为此,他在手法上便少用白描而多用重笔勾勒(柳词则恰恰相反),所谓重笔勾勒,是指在写景、体物和抒情时,不惜笔墨作多方面、多角度、多层次的刻划描摹,使之穷极工巧。清人周济说:“勾勒之妙,无如清真,他人一勾勒便薄,清真愈勾勒愈浑厚。”(《介存斋论词杂著》)周邦彦对语言运用是十分圆熟的,说他是文学语言的大师恐怕也不算过份吧。周词中有的作品虽间用俗语,但较之柳词,则更多地作了提炼净化,有出于俗而达于雅的特点,无粗率之病。周词语言浑厚雅正特色的形成,原因恐怕主要在于他善于融化唐宋诗的精华。南宋沈义父指出:“凡作词当以清真为主,盖清真最为知音,且无一点市井气,下字运意,皆有法度,往往自唐、宋诸贤诗句中来,而不用经史中生硬字面,此所以为冠绝也。”(《乐府指迷》)周邦彦在吸取融化民间俗语和唐宋诗句的基础上,每每自创优美语汇,使词篇顿耀异彩。例如“小桥冲雨”、“小唇秀靥”、“砧杵韵高”、“褪粉梅梢,试花桃树”、“暗竹敲凉,疏萤照晓”,等等即是。无疑,宋词发展到周邦彦手里,艺术技巧是十分精纯了,达到了高峰。

北宋之末，金兵南犯之势已成，民族矛盾急剧地尖锐起来，可是，周词中并没有透露一丁点儿民族危机的信息。这不能不是周词远离时代现实生活的力证。再者，他的反映歌伎生活的作品，也和柳词中有的作品一样，往往带有轻薄狎玩的情调，这是封建士大夫文人固有的阶级习性的必然暴露。此外，由于周词强调艺术表达的婉曲含蓄，有时未免晦涩雕琢。这些缺点，当然不容忽视。

总之，从词的发展史看，柳周作品，贡献在于发展了声调技巧，缺陷在于未能跳出香辞艳曲的旧穴。李清照说柳词“变旧声作新声”，王国维评周词“创调之才多，创意之才少”，可以视为两家共有的功过概说。

本书选录了七十二阙词，作了些粗浅的说明和注释，由于词人传记资料不详，难以对作品确切系年。书中疏失之处，敬请读者指教。

周子瑜

目 次

《中国古典文学作品选读》出版说明

前 言	1
-----------	---

柳永词(三十一阕)

望海潮(东南形胜)	1
木兰花(东风催露千娇面)	3
河传(淮岸)	5
佳人醉(暮景萧萧雨霁)	6
甘草子(秋暮)	7
红窗迥(小园东)	8
鹤冲天(黄金榜上)	9
尾犯(晴烟幂幂)	11
曲玉管(陇首云飞)	13
雨霖铃(寒蝉凄切)	15
定风波(自春来)	18
凤栖梧(伫倚危楼风细细)	20
凤栖梧(帘下清歌帘外宴)	21
竹马子(登孤垒荒凉)	23
诉衷情近(雨晴气爽)	25

采莲令(月华收)	26
轮台子(一枕清宵好梦)	28
少年游(长安古道马迟迟)	30
一寸金(井络天开)	31
卜算子慢(江枫渐老)	35
玉蝴蝶(望处雨收云断)	36
倾杯(鹭落霜洲)	38
忆帝京(薄衾小枕凉天气)	40
望远行(长空降瑞)	41
安公子(远岸收残雨)	44
夜半乐(冻云黯淡天气)	46
八声甘州(对潇潇)	48
西施(苙萝妖艳世难偕)	50
满江红(暮雨初收)	52
戚氏(晚秋天)	54
凤归云(向深秋)	57

周邦彦词(四十一阕)

塞垣春(暮色分平野)	59
阮郎归(冬衣初染远山青)	60
忆旧游(记愁横浅黛)	61
西园竹(浮云护月)	64
点绛唇(辽鹤归来)	65
玉楼春(玉奁收起新妆了)	66
花犯(粉墙低)	68